17 Festivales de Circo en Escena

10.09.2024

Soledad González y Mariela Serra

Circo en Escena (ph: Fede Sosa)

La fiesta y el adorno hacen florecer las culturas, lejos de la guerra y las armas que aseguran la supervivencia del imperio. Un filósofo contemporáneo lo pone en este orden, que es evidente quizás, aunque abundan las otras narrativas que imponen el orden de la supervivencia al del florecimiento y el de la supremacía bélica humana al del equilibrio entre especies. El carnaval con el espíritu de Momo vuelve cíclicamente a recordarnos algo. El circo callejero con levedad y risas nos devuelve a los humores, caos y fluidos, del espacio público.

Nos encontramos con **Quilla, Lino** y **Jesica**, encuentro virtual casero para conversar sobre esta experiencia colectiva y en constante cambio. Les tres con diferentes trayectos nos cuentan lo vivido y en la mirada de Jésica lo investigado ya que ha dedicado su trabajo de tesis doctoral a esta agrupación festivalera que es **Circo en**

Escena. La conversación que compartimos y que hemos sintetizado para **Tierra Media** parte de la pregunta abierta sobre el nacimiento, las constantes mutaciones de la agrupación y la proyección social.

Jesica- Les tres que estamos hoy aquí no estuvimos en el inicio. Yo estoy hace cinco años y cada año la fotografía de quienes lo conformamos cambia. Es una organización abierta, horizontal que se va renovando. Circo en Escena arranca en 2007 con la idea de potenciar el circo. La sala La Chacarita fue un primer espacio donde conocerse y experimentar. Desde entonces y cada año trabajamos de manera independiente en pos de un Festival. Luego de dos años, en 2009, el festival se volvió internacional. El año pasado, en 2023, recibimos un reconocimiento simbólico del estado provincial.

Quilla- Este año, 2024, arrancó una alianza con La Burbuja Circo, unimos fuerzas y habitamos ese espacio para enriquecernos y potenciarnos. Un espacio propio donde trabajar. Está en Boulevard Los Andes y Lavalleja. La idea es generar una alianza con el teatro y trabajar desde la escena. Los primeros años la sede fue La Chacarita, luego la sala La Nave fue un espacio muy importante, Bataclana, La Potosí. Salas muy hermanas desde un principio y que hicieron que crezca el Festival. Este año realizaremos el festival 17.

Lino- Sobre el espíritu, Circo en Escena tiene su primera acción en el Carnaval y a mi me pasa, teniendo la experiencia de haber sido murguera, que Circo en Escena tiene esa forma de ser que es febrero y es Carnaval. Para mí es un Carnaval en primavera porque es una semana donde nos renovamos en comunidad, de acá para allá con esa energía colectiva potente que te lleva.

Jesica- Hay una anécdota, parece que hubo una formación de malabares en el Teatrino del Departamento de Teatro de la UNC en los 80' donde les enseñaron por primera vez esta práctica a actores que quedaron muy interesados, circuló un video cassette que venía de Europa, no había formación sistemática, ni las tecnologías de hoy. En 1982 los Hermanos Varela crean en Buenos Aires la segunda escuela de Circo en Latinoamérica, pero en el interior, el circo se enseñaba dentro de familias cirqueras, se pasaba de generación en generación. Por eso el germen de esta colectiva que somos está en los Carnavales de Unquillo, con Los Hermanos Eufrasio y Circo DaVinci y en esa fusión de artistas de teatro, música y visuales que empiezan a buscar la calle para crear una expresión en libertad.

Lino- En nuestra práctica, el Festival Circo en escena es una fiesta donde aparece la itinerancia que tiene el carnaval y el circo, que como las murgas, van de barrio en barrio.

Quilla- Ahora lo más importante es el Festival en septiembre, que es internacional y en donde hay talleres, seminarios, charlas, pero hasta hace poco se hacían durante el año varietés importantes, Varietononones que mantenían viva la llama del festival y servían a los fines de recaudar fondos, cada dos meses. Al cabo de diez años también se empezaron a realizar Festivales de Invierno, Mini Festival de Invierno, de tres días en las vacaciones. El año pasado lo hicimos, pero este año no pudimos sostenerlo por cuestiones económicas, empezó a menguar nuestra economía y a ser muy costosos los traslados. Esto es un trabajo social artístico donde nadie es remunerado y al entrar en situación de fragilidad las economías personales se empezó a notar en los encuentros.

Soledad: El encuentro todos los años en septiembre, a nivel nacional e internacional, ¿a quién va dirigido?, ¿cuál es el trabajo social con el público?

Lino- Circo en Escena tiene como objetivo la construcción de espectadores y espectadoras nuevos, niños, niñas, adolescentes, familias, abuelos, abuelas, vecinos. Es abierto, las funciones son en San Vicente, Villa Libertador. Este año también en las ferias agroecológicas, los clubes. Creemos que el circo, la cultura y la escena es un derecho y buscamos seguir potenciando ese objetivo. Muchas de las funciones que propone Circo en Escena son para todo público.

Jesica- Algo que es clave me parece, es que todos los talleres, las funciones, toda la actividad, es a la gorra, porque desde Circo en Escena creemos en el acceso a la cultura y nos vemos en el lugar de promotores culturales. Intentamos unirnos en comunidad, la risa en comunidad, reírse con otras, otros, como una herramienta de lucha.

Quilla- Habitar el espacio público es una de las premisas del circo, el circo es un arte que no está institucionalizado, entonces, si bien hay carpas, hay familias, tiene esa tradición y también tiene la tradición de hacer su espectáculo en la calle. Esto en Circo en Escena está presente en el sentido que se llena de arte el espacio público, como el teatro callejero, como un festival, con la lógica del encuentro, del cruzarse con otres. Con las diferentes compañías que vienen de afuera se enriquece. También hay una alianza con las bibliotecas barriales, los clubes, los centros vecinales. Encontrarse cada año con la circulación colectiva de espectáculos es una manera comunitaria. Es una red que va desde los barrios de la ciudad hacia sierras chicas o traslasierra. Descentralizar y desjerarquizar son otras de las premisas que tenemos, abrir la cancha y el juego. Hay una búsqueda poética, política, si bien valoramos el circo tradicional de la proeza imposible, buscamos que se cuente algo. ¿Qué se pone en escena? A eso se le da valor.

Mariela- En relación a las búsquedas de sentido ¿cómo fueron atravesadas por los movimientos feministas actuales?

Jesica- En el 2018 yo no era parte de Circo en Escena, solo asistía como investigadora, después decido unirme a la agrupación y en ese año me llamó mucho la atención que por primera vez en la Gala de inicio del Festival había mujeres presentando. En las Galas siempre se había convocado a referentes varones, como marcando ese lugar del hombre que va a poder conducir.

Soledad- El maestro de ceremonias.

Jesica- El capo cómico que tiene la posta para hacer reír sin que se caiga la presentación. La Gala es muy importante para el Festival, por eso ese año que ví en ese lugar por primera vez a mujeres me dije cómo nunca hice esa pregunta como investigadora, ¿por qué la mujeres no ocupaban esos espacios de presentación? Haciendo entrevistas las compañeras expresaban que nunca se habían visto en ese lugar, no se veían empoderadas hasta que llegó el 2018 con la potencia de los feminismos. Nos permitió ocupar los lugares que tradicionalmente ocupaban varones, armar las estructuras, la asistencia técnica de luz y sonido o el humor, en donde las mujeres y disidencias sexuales habían sido desplazadas. Empezó a haber talleres sobre género y en un foro hecho en la sala Bataclana salió una frase: "Despijar el circo". Esas premisas de hace unos años atrás se fueron logrando. No es que ya tengamos todo resuelto, traemos estos temas con humor para abrir el debate y ver cuál es la salida a cuestiones sociales que nos atraviesan.

Quilla- Las Galas son una tradición del circo, nosotros la venimos haciendo en cada edición y en diferentes espacios de la ciudad como el Sindicato de Luz y Fuerza, pero hace unos años se hace en el Pabellón Argentina de la UNC. Hay una alianza interesante con la Universidad, es una reivindicación que nuestra tarea esté ligada a la educación, dado que el circo como arte ha sido muy discriminado. Esto nos posiciona de otra manera y reafirma nuestra política como grupo: habitar estos espacios y llenarlos de contenidos. También participamos en 2018 en la toma del Pabellón Argentina. Con respecto a la perspectiva de género hemos avanzado, pero es una lucha cotidiana que sostenemos. Por suerte tenemos un espacio de debate hacia adentro donde profundizamos estas problemáticas. La agrupación es heterogénea y en los últimos años se fue transformando en un espacio mas diverso, antes era un espacio mas cisgénero. Queda mucho por delante, pero seguimos creciendo en la discusión, por eso en las programaciones no sólo nos importan las estéticas, sino que valoramos

el contenido en el sentido si un chiste no corresponde porque es machista y patriarcal. Tenemos conciencia al programar cada evento.

Soledad- ¿Y esa curaduría va rotando, hay también diversidad de género en ese espacio, como trabajan?

Jesica- En el Festival nos dividimos por comisiones. Hay una reunión a principio de año de balance y para ver quién desea participar en determinada comisión. Creo que trabajamos con el deseo, la organización es muy diversa y discutimos qué Festival queremos. Tenemos en cuenta que haya variedad circense con calidad artística y perspectiva de género y le damos mucha relevancia a las infancias. Buscamos un trato amoroso, respetuoso, creativo y que no tenga una mirada adultocéntrica. Una perspectiva artística que piensa en los derechos de las infancias.

Mariela- Para finalizar, ¿Qué proyectos utópicos tienen?

Quilla- Nuestro sueño es tener una especie de carromato para ir viajando y poder llevar espectáculos a todas partes; poder hacer el documental del grupo. Otra utopía sería poder vivir de nuestro trabajo.

Jesica- Otro sueño es tener una carpa para emplazarla en el parque Sarmiento; poder armar residencias artísticas e invitar gente de afuera para compartir experiencias. Otro proyecto es incluir a las personas con discapacidad para incorporar esa perspectiva y escribir y publicar la historia de Circo en Escena. Les dejo una cita de mi tesis: Hay instantes que crean quimeras, proponen fábulas, transmiten fantasía. Cuerpos que tienen la dignidad del peligro, que caminan con las manos, que asumen la nobleza popular del convite. Voces que versan las injusticias sociales y recitan poesía. Que crean en la escena cordobesa otros mundos posibles. Es septiembre el mes donde florece el circo y sus bufones salen a la calle a invitarnos a compartir esta fiesta colectiva que es Circo en Escena. (Orellana, 2024)

Galería de imágenes de **Circo en Escena**

Fotos: Fede Sosa

Click para ampliar

Quillen Labrit

Artista multidisciplinar: actriz, practicante de la danza y las artes del movimiento, ilustradora y artista visual. Integrante de la compañía teatral Parpadeo y de Circo en

Escena.

Ailin Lino Palacios

Intérprete en obras como Manzanilla y su Árbol de los deseos, Abuela Lluvia y Vaquitas en la cabeza. Animador, titiritero, educador popular. Egresade de la escuela de Teatro de Avellaneda. Integra la compañía de Teatro Circular y es gestor y productor del Festival internacional Circo en Escena.

Jesica Lourdes Orellana

Prof. y Lic. en Teatro. Doctoranda en Artes. Actriz, directora, dramaturga, docente e investigadora en la Universidad Provincial y Seminario de Teatro de Córdoba. Distinguida con el Premio de Dramaturgia Provincial (2017), el Concurso Nuestro Teatro (Teatro Nacional Cervantes 2020) y el Premio Municipal de Dramaturgia (2022). Sus obras integran los libros "El cuerpo de la palabra", "Didascalias 5", "Dramaturgia Provincial" y "Cada hebra canta una nota distinta". Becaria del Fondo Nacional de las Artes y jurada del Instituto Nacional del Teatro. Integrante de la colectiva "El cuerpo de la palabra" y de Circo en Escena.

Este 2024 es la edición 17 del festival internacional Circo en Escena del 15 al 22 de septiembre. La programación se encuentra en @circoenescena y en facebook circo en escena.

Soledad González

Mariela Serra